

&

ARTS VISUELS MARIONNETTES ET THÉÂTRES D'OBJETS

Anne-Marie QUÉRUEL

Dans la même collection :

- *ARTS VISUELS & albums* (2014)
- *ARTS VISUELS & développement durable* (2013)
- *ARTS VISUELS & poésie* (2013)
- *ARTS VISUELS & corps humain* (2013)
- *ARTS VISUELS & cultures du monde, tome 1* (2012)
- *ARTS VISUELS & cultures du monde, tome 2* (2012)
- *ARTS VISUELS & sciences : l'eau* (2011)
- *ARTS VISUELS & musique* (2011)
- *ARTS VISUELS & villes* (2011)
- *ARTS VISUELS & bestiaire* (2010)
- *ARTS VISUELS & paysages* (2010)
- *ARTS VISUELS & danse* (2010)
- *ARTS VISUELS & temps* (2010)
- *ARTS VISUELS & TICE* (2010)
- *ARTS VISUELS & habits, habillages* (2010)
- *ARTS VISUELS & contes et légendes* (2009)
- *ARTS VISUELS & objets* (2008)
- *ARTS VISUELS & fils et bouts d'tissus* (2008)
- *ARTS VISUELS & collections* (2007)
- *ARTS VISUELS & voyages, civilisations imaginaires* (2007)
- *ARTS VISUELS & jardins* (2006)
- *ARTS VISUELS & portraits* (2005)
- *ARTS VISUELS & jeux d'écriture* (2004)

& ARTS VISUELS MARIONNETTES ET THÉÂTRES D'OBJETS

Cycles 1, 2, 3 & Collège

Anne-Marie QUÉRUEL

La collection « **Arts visuels &** »

Recueillir des pratiques, susciter et proposer des activités transposables, tels sont les objectifs de la collection « **Arts visuels &** ». Cette collection a l'ambition d'accompagner, dans l'exploration des multiples opportunités pédagogiques qu'offrent les arts visuels, les enseignants en premier lieu, mais également les formateurs, les intervenants et les artistes concernés par les trois cycles de l'école primaire et le collège.

Une collection dirigée par
Nicole MORIN

CANOPÉ
ÉDITIONS

SOMMAIRE

Avant-propos	4
1 Découvrir un univers	5
1.0 Rencontre avec le monde des marionnettes	6
• Ateliers 1, 2, 3, 4, 5, 6	8
1.1 Du potentiel métaphorique de l'objet et de la matière	13
• Ateliers 7, 8, 9, 10, 11	15
Regard sur le théâtre de marionnettes bunraku	22
2 Des espaces de jeu	23
2.0 L'espace de jeu	24
• Ateliers 12, 13, 14, 15, 16, 17	26
2.1 Décor, mise en lumière et paysage sonore	31
• Ateliers 18, 19, 20, 21	32
Regard sur le cirque d'Alexander Calder	36
3 Le théâtre d'ombres	37
3.0 Petit aperçu de l'Indonésie à l'Europe	38
• Ateliers 22, 23, 24	40
3.1 Différents dispositifs scéniques	46
• Ateliers 25, 26	47
Regard sur l'univers de Lotte Reiniger	50
4 Des univers particuliers	51
4.0 Théâtre de papier	52
• Atelier 27	53
4.1 Marionnette et cinéma	55
• Ateliers 28, 29, 30	57
Regard sur <i>Le Roman de Renart</i> de Ladislav Starevitch	61
Références	62
Artiste/époque	62
Remerciements	63
Crédits photos	64

LISTE DES ATELIERS

Atelier 1 :	Réaliser un musée d'école pour susciter la curiosité	8
Atelier 2 :	Assister à un spectacle	9
Atelier 3 :	Rencontrer, échanger avec des professionnels du spectacle	10
Atelier 4 :	La main, une marionnette basique	11
Atelier 5 :	Présenter son personnage aux autres	11
Atelier 6 :	Exercer et projeter sa voix	12
Atelier 7 :	Réaliser des personnages avec des matériaux de récupération	15
Atelier 8 :	Exploiter le potentiel métaphorique de l'objet	17
Atelier 9 :	Réaliser différents types de figurines à partir de contes traditionnels	18
Atelier 10 :	Caractériser les traits d'un personnage	20
Atelier 11 :	Habiller, accessoiriser le personnage	21
Atelier 12 :	Réaliser un dispositif scénique pour des figurines de table	26
Atelier 13 :	Réaliser un dispositif scénique pour manipuler des marottes à vue ..	27
Atelier 14 :	Réaliser un dispositif scénique pour une manipulation descendante	28
Atelier 15 :	Aménager un espace pour des marionnettes portées	29
Atelier 16 :	Réaliser un dispositif scénique pour une manipulation ascendante ..	29
Atelier 17 :	Fabriquer un castelet pour cadrer l'espace scénique	30
Atelier 18 :	Réaliser des décors imposants	32
Atelier 19 :	Réaliser des décors en s'inspirant d'œuvres d'art	33
Atelier 20 :	Concevoir une régie lumière	33
Atelier 21 :	Concevoir un paysage sonore	34
Atelier 22 :	Créer individuellement des silhouettes pour un théâtre d'ombres ...	40
Atelier 23 :	Créer collectivement des figurines d'ombres	42
Atelier 24 :	Concevoir et mettre en scène un scénario en maternelle	44
Atelier 25 :	Rechercher des dispositifs appropriés	47
Atelier 26 :	Des décors à projeter	49
Atelier 27 :	Créer un théâtre de papier	53
Atelier 28 :	Créer un <i>story-board</i> pour un film d'animation avec des figurines ...	57
Atelier 29 :	Réaliser les personnages, les accessoires et les décors	58
Atelier 30 :	Réaliser les prises de vues et enregistrer la bande sonore	59

Il prit alors le pantin sous les bras et le posa par terre, sur le parquet de la pièce, pour le faire marcher. [...] Quand ses jambes se furent bien dégourdies, Pinocchio commença à marcher tout seul et à courir à travers la pièce ; et brusquement, il prit la porte, bondit dans la rue et s'enfuit...

Carlo Collodi, *Pinocchio*, Gallimard jeunesse, coll. « Folio Junior », 1988.

Avant-propos

Jeunes chevaliers au jeu, extrait de l'ouvrage de Moritz Engelhardt, *Herrad von Landsberg, Äbtissin zu Hohenbourg, oder St. Odilien, im Elsass, im zwölften Jahrhundert ; und ihr Werk : Hortus Deliciarum*, 1818.

« Durant son parcours d'éducation artistique et culturelle, à l'école, au collège et au lycée, l'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture dans leurs manifestations patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, nationales et internationales. [...]

Il est souhaitable de varier les approches en conjuguant le plus possible les pratiques artistiques, les rencontres avec des œuvres, des lieux, des professionnels de l'art et de la culture, ainsi que les connaissances et l'approche méthodique et réfléchie permettant la formation du jugement esthétique. »

Ministère de l'Éducation nationale, circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 : *Le parcours d'éducation artistique et culturelle*.

Selon Roger-Daniel Bensky, « une marionnette est, au sens propre, un objet mobile non-dérivé, d'interprétation dramatique, mû soit visiblement, soit invisiblement à l'aide de n'importe quel moyen inventé par son manipulateur. Son utilisation est l'occasion d'un jeu théâtral¹ ». L'histoire de la marionnette est intimement liée à celle du théâtre mais « l'acteur de bois » (objet inerte à l'origine) a deux pouvoirs : être un personnage capable de dépasser les limites physiques du corps humain et donner vie et âme à ce personnage. Le mélange de l'immobile (la mort) au mobile (la vie), caractéristique de la marionnette, exerce une fascination particulière. Dans les sociétés primitives, on lui associait un pouvoir magique.

Le théâtre de marionnettes emprunte au théâtre d'acteurs ses personnages, ses sujets, ses décors et se développe en France, pendant plusieurs siècles, sous deux formes :

- les marionnettes populaires (Polichinelle, Guignol...) dans des théâtres modestes en plein air ;
- les marionnettes destinées à des publics favorisés (aristocratie, bourgeoisie, cercles artistiques) dans des espaces fermés.

Fin XIXe siècle et début XXe, les milieux artistiques s'intéressent au potentiel métaphorique de la marionnette et en inventent de nouvelles formes qui s'inspirent des langages plastiques modernes et contemporains.

Partir d'un objet, lui donner la vie et une histoire...

Partir d'un texte, lui donner corps avec des figurines dans l'espace visuel et sonore d'un petit théâtre...

Deux démarches qui se rejoignent dans l'univers magique du théâtre « total ». Si la première est possible dès la plus petite enfance, la seconde nécessite des repères et compétences rarement acquis avant la moyenne, voire la grande section de maternelle.

Cet ouvrage, loin d'être exhaustif, présente des expériences menées de la maternelle au collège autour de la fabrication et de la manipulation de marionnettes. Il s'appuie sur des aller-retour entre le voir et le faire, nourrissant ainsi les démarches de création des élèves à travers des éclairages multiples, des références culturelles, des activités pluridisciplinaires.

1. Roger-Daniel Bensky, *Recherches sur les structures et la symbolique de la marionnette* (1971), Paris, Nizet, 2000, p. 22.

Marionnette réalisée par Marion Seyfarth pour son spectacle
Moi, Wild, cheval de spectacle.

DÉCOUVRIR UN UNIVERS

10

Rencontre avec le monde des marionnettes

Mur de marionnettes, théâtre Le Guignol de Lyon.

Marionnette à tiges javanaise de type wayang golek.

Guignol, marionnette à gaine réalisée par Collamarini, Paris, 1932. Cette marionnette populaire a été créée à Lyon au début du XIXe siècle par Laurent Mourguet. Emblème de la ville de Lyon, Guignol est canut et valet.

Les marionnettes occupent une place prépondérante dans les sociétés du sud-est asiatique. On en trouve la trace deux mille ans avant Jésus-Christ. Elles sont introduites en France à la fin du VIIe siècle, par les Romains durant la décadence de l'Empire. Leur utilisation par les prêtres pour raconter le drame religieux médiéval explique l'origine du mot français « marionnette » qui viendrait d'un des diminutifs du prénom Marie, à l'instar de Marion, Mariotte ou Mariolle, signifiant « petite Marie chérie ». À partir du XVIe siècle, le vocable désigne toute figurine de bois, sacrée ou profane, ainsi que les poupées utilisées en sorcellerie.

Marionnettes manipulées par le dessous (manipulation « en élévation »)

La marionnette à gaine est constituée d'une tête creuse montée sur un costume de tissu fixé à la base du cou. On la manipule en plaçant la main à l'intérieur du costume, un ou deux doigts passés dans le cou, les autres dans chacun des bras, pour avoir un contrôle direct sur les gestes de la poupée. La tête et les mains peuvent être fabriquées avec des matériaux solides (bois sculpté, papier mâché) ou flexibles (tissu, caoutchouc, mousse, latex). La marionnette à gaine n'a habituellement pas de jambes ; lorsqu'elle en a, celles-ci pendent sans être manipulées.

La marionnette à doigts est semblable à la marionnette à gaine mais beaucoup plus petite. Elle s'enfile sur un doigt.

La marotte consiste en une simple tête fixée sur un bout de bois souvent habillé.

Polichinelle, marionnette à gaine réalisée par Émile Labelle à Paris à la fin du XIXe siècle, inspirée du Pulcinella italien de la Commedia dell'arte. Personnage burlesque très sonore, valet et bouffon à la fois.

La marionnette à baguettes et la marionnette à tiges, évolution du théâtre d'ombres, sont des spécificités asiatiques. À Java et Bali, on peut assister au spectacle côté ombre ou côté marionnette. Une tige centrale (cachée par le costume de la marionnette) supporte la tête tandis que deux autres tiges plus petites actionnent les bras. Le torse et les bras ne sont pas fixés à la tige centrale, ce qui permet de mouvoir la tête et le corps séparément.

Marionnettes manipulées par le dessus (manipulation « surplombante »)

La marionnette à tringle est présente un peu partout en Europe. La manipulation se fait par le haut à l'aide d'une tringle (tige de fer avec poignée) fixée au centre de la tête de la marionnette. Les membres peuvent être activés par une tige plus petite ou des fils, ou bien une combinaison des deux. Cette marionnette serait l'ancêtre de la marionnette à fils.

Pretty Polly, marionnette à fils, jeu appartenant à Clunn Lewis, Angleterre, XIXe siècle.

La marionnette à fils, appelée aussi fantoche, est une figurine suspendue à des fils par plusieurs points d'attache. Le manipulateur lui donne vie par des mouvements en apparence très simples, mais qui nécessitent une véritable connaissance du métier. On parle alors d'ensecret (ou ensecrètement), ce qui est le fait de relier la marionnette à son contrôle par des fils. Les doigts sont même articulés pour les plus complexes.

En Europe, le théâtre des marionnettes de Salzburg, né grâce à Anton Aicher au début du XXe siècle, a acquis une renommée mondiale. Son répertoire comporte de grands opéras comme *La Flûte enchantée* de Mozart.

Lafleur, héros des marionnettes picardes de « Chés Cabotans d'Amiens ». Marionnette populaire (ou cabotin) à tringle et à fils créée au début du XXe siècle à Amiens en Picardie. Valet, esprit bouffon, elle représente le bon sens populaire, l'identité régionale picarde.

Les marionnettes à fils de Salzburg, *La Flûte enchantée*.

Pupi, grande marionnette sicilienne à tringle revêtue d'une armure et tenant une épée ou un sabre. Les spectacles racontent de grandes épopées chevaleresques inspirées de l'histoire.

Collection de marionnettes dans le coin bibliothèque.

École maternelle, Épron.

« L'école maternelle propose une première sensibilisation artistique. Les activités visuelles et tactiles [...] sollicitent son imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d'expression [...]. Ils acquièrent des premiers repères dans l'univers de la création. »

Ministère de l'Éducation nationale, *BO hors-série* n° 3 du 19 juin 2008.

Gant-marionnette.

ATELIER 1 : RÉALISER UN MUSÉE D'ÉCOLE POUR SUSCITER LA CURIOSITÉ

L'approche sensorielle est essentielle à tout âge, fondamentale pour les très jeunes. Visuelle et tactile, elle permet à l'enfant d'appréhender l'objet et de prendre progressivement conscience qu'il peut lui donner un pouvoir.

Dans une petite ville du Calvados, les enseignantes de deux écoles maternelles ont engagé leurs élèves dans la réalisation collective d'un spectacle de marionnettes, à partir de l'exploration de quatre contes traditionnels : *Boucle d'or et les Trois Ours*, *Le Bonhomme de pain d'épices*, *La Petite Poule rousse*, *Le Petit Chaperon rouge*.

Le choix des figurines à réaliser est conditionné par l'âge des élèves qui ne peuvent développer la même grammaire manipulateur. Une simple marotte manipulée par le dessous est plus abordable pour les petits qui manipuleront à vue. La marionnette à tige ou à tringle, avec une éventuelle articulation, est proposée aux moyens et la marionnette portée aux plus grands. Ces choix de manipulation influencent la réalisation des décors.

Les enseignantes collectent toutes sortes de figurines et les installent dans la bibliothèque de l'école qu'elles ont aménagée pour permettre aux enfants de se mouvoir avec les objets de la collection et de les manipuler à leur guise. Visites et jeux de manipulation amènent les élèves à découvrir visuellement et tactilement différents types de marionnettes, de la marionnette à doigt jusqu'à la marionnette à fils, en passant par toutes sortes de figurines manipulables par le dessous, par le dessus ou par derrière.

Marionnette à tringle.

Marotte.

Marionnette à doigts et marionnette à gaine.

Marionnette réversible, deux personnages en un.

Partir d'un objet, lui donner vie et une histoire...

Partir d'un texte, lui donner corps avec des figurines dans l'espace visuel et sonore d'un petit théâtre...

Deux démarches qui se rejoignent dans l'univers magique du théâtre « total ».

Cet ouvrage présente le monde des marionnettes des origines à nos jours. Les notions d'espaces de jeu, de décor, de mise en lumière et de paysage sonore sont explorées. Le théâtre d'ombres, le théâtre de papier et le cinéma sont également abordés.

30 expériences sont menées ici autour de la fabrication, de la manipulation et de la mise en espace de marionnettes dans différents univers scéniques.

Autant d'éclairages multiples, de références culturelles et d'activités pluridisciplinaires invitent les enseignants à entrer dans une démarche de création avec leurs élèves.

L'auteur, Anne-Marie Quéruef, est conseiller pédagogique en arts visuels dans le département du Calvados.

La collection « Arts Visuels & » propose d'explorer, pour les enseignants, les formateurs, les intervenants et les artistes, de multiples opportunités pédagogiques en arts visuels, transférables dans les trois cycles de l'école primaire et le collège.

Directeur de collection : Nicole Morin

Canopé – CRDP de l'académie de Caen, 2014

ISSN : 1769-2008

ISBN : 978-2-86618-610-4

Code : 140 B 4550

16 €

En couverture :
Atelier du théâtre du Foz à Caen,
photographie Étienne Bellée